Муниципальное образовательное учреждение

Дополнительного образования детей

«Детская школа искусств №2»

Обсуждена на заседании Утверждена на заседании

Методического объединения Педсовета

«___»____________20__г. «___»_____________20__г.

Протокол №____________ Протокол № ___________

Обсуждена на заседании УТВЕРЖДАЮ:

Методического совета Директор МОУ ДОД ДШИ№2

«___»___________20__г. ____________Н.Н.Любимова

Протокол № ___________ от «___»______________20__г.

М.П.

«Основы актерского мастерства»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Для учащихся 1 – 5 классов

театрального отделения

составитель:

преподаватель

театрального отделения

Чистякова А.А.

Г.Нефтеюганск

2013 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Образовательная программа «Основы актерского мастерства» направлена на творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им опыта исполнительской практики, самостоятельной работы в области театрального искусства.

Концепция и содержание настоящей программы материализует идею творческого развития каждого ребенка и способствует дальнейшему их профессиональному росту в специализированных (театральных) учебных заведениях.

Интеграция теории и практики, обусловленная спецификой предмета; интеграция социальной, профессиональной и общей педагогики позволяет учащимся, в процессе реализации настоящей программы, одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчетные спектакли, конкурсы, фестивали), творческие встречи и мастер-класс профессиональных артистов. Такой комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует развитие детей и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует их творческую деятельность, способствует успешной социализации.

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого воспитанника индивидуальный или коллективный духовный продукт (в виде спектакля).

Огромная познавательная и нравственная роль театрального воспитания, развитие фантазии и наблюдательности, памяти и внимания, ассоциативного мышления, культуры чувств, пластики и речи, моделирование в игре жизненных ситуаций способствуют интенсивному формированию психической деятельности детей и подростков.

В соответствии с концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации от учащихся требуется особая культура мышления, высокий уровень коммуникативности, т.е. качества личности, позволяющие активно включаться в творческий процесс, познание окружающей действительности. Таким образом, в центре внимания оказываются проблемы связанные с творческим мышлением и коммуникативно-личностным развитием личности учащегося. В связи с этим образовательная Программа, разработанная в данном ключе и развивающая данные качества учащихся, является наиболее актуальной.

Рабочая программа основана на программе для театральных отделений детских школ искусств, одобренной научным методическим центром по художественному образованию Министерства культуры РФ, автор программы В.М. Букатин , А.П.Ершова «Сценическое действие. Театральная игра».

Стереотипность мышления проявляет себя в гипертрофированном виде общего равнодушия, неумения высказать свою точку зрения, эмоциональной обедненности. Соединенная с зажатостью и не свободой ребенка, она выражается в отсутствии навыка общения, что приводит к затуханию природных творческих способностей и задатков. Узость художественного кругозора, рожденная привычкой к стереотипу, приводит к искажению вкусовых предпочтений ребенка, к неадекватной оценке своих собственных возможностей. К отсутствию потребности к познанию.

Отличительной особенностью программы является деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами театра, т.е. ребенок на всех уровнях – от первого до пятого класса – становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность, где он выступает, с одной стороны, в качестве исполнителя толкователя отдельной роли, с другой стороны – художника, режиссера, автора спектакля в целом.

Необходимость ощущения на себе социальной роли художника-творца требует от ребенка осмысления действительности, выявления своего собственного отношения, позиции, а значит, внутренней свободы – открытости миру в противовес замкнутости и зажиму, характерным для детей всех возрастных групп.

Актуальность программы:

в том, что она основана на концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы:

приобщение учащихся мировой художественной культуре средствами театрального искусства;

эстетическое воспитание подрастающего поколения.

В связи с этим образовательная программа, разработанная в данном ключе, является наиболее актуальной и востребованной, так как она направлена на развитие человеческой индивидуальности, включая ее социально-культурную и творческую индивидуальность

Новизна программы:

в создании комплексной развивающей программы для раскрытия и развития творческих способностей актерского и организаторского мастерства учащихся.

Такая постановка проблемы определяет **основную цель программы** – научить применять усвоенные навыки и знания театрального искусства как в своем творчестве, так и при восприятии творчества других, сознательному управлению личности через творческую деятельность по созданию завершенного произведения – спектакля с помощью элементов данного искусства в учебном процессе.

Цель программы курса «Основы актерского мастерства»

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков и приобщение его к основам театрального искусства посредством игровой деятельности, раскрытие творческого потенциала.

Педагогическая целесообразность.

Важными для развития театрального искусства и привлечения к нему детей является задача, поставленные перед образованием в сфере культуры и искусства:

эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Задачи программы курса «Основы актерского мастерства»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:

обучить в области актерского мастерства:

владеть всеми видами сценического внимания;

снимать индивидуальные зажимы;

видеть, слышать, понимать;

обладать ассоциативным и образным мышлением;

ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;

отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;

органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;

взаимодействовать с партнером;

владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

Сформировать устойчивое знание норм и требований в рамках деятельности отделения театрального искусства.

Обучить применять полученные навыки и знания, как в своем творчестве, так и при восприятии творчества других и позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

РАЗВИВАЮЩИЕ.

Развить личностные качества детей: памяти, внимание, воображение, активную личностную позицию.

Развить навыки общения в коллективе, навык бесконфликтного общения со сверстниками и взрослыми.

Развить фантазию, быстроту реакции и сообразительности.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ.

Пробудить интерес детей к театральному искусству.

Стимулировать процесс раскрепощения и эмоциональной свободы.

Воспитать нормы поведения в коллективе при соблюдении определенных правил.

Сформировать навыки публичных выступлений и умения держаться на сцене.

В основу данной Программы заложены **педагогические принципы**

принцип учета индивидуальных, личностных и физиологических способностей учащихся и каждой возрастной группы;

принцип творческой активности, самостоятельности самих учащихся;

принцип целостности, системности и комплектности всего процесса обучения, всех художественных, сценических дисциплин его составляющих.

Исходя из этих целей и задач в обучении в программе используются ***педагогические методы:***

Метод перевода игровой деятельности на творческий уровень представляет собой введение в хорошо известную и привычную для детей игру новых элементов: дополнительного правила, нового внешнего обстоятельства, очередного задания с творческим компонентом или других условий.

Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия в виде доступной, образной. Яркой проблемы.

Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких образных текстов, музыкального сопровождения.

Создание ситуации успеха на занятиях является одним из основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов , что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.

Метод ступенчатого усложнения предполагает постепенное увеличение нагрузок по мере усвоения учащимися знаний и навыков основ актерского мастерства.

Метод партнерского взаимопонимания направлен на максимальное внимание к партнерам.

Форма и режим занятий

проведение учебных занятий:

мелкогрупповая - от 4 до 10 человек, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Форма проведения занятий:

урок;

практическое занятие в виде актерского тренинга;

0,5 урока по сценической практике в неделю;

самостоятельная домашняя работа – ведение творческого дневника, сочинение и постановка зачина,этюдов и т.п.;

мастер-класс.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся может быть использована на выполнение домашнего задания, просмотр видеоклипов, записей спектаклей и других театрализованных постановок, посещение учреждений культуры - театр, филармония, концертный зал, музей, цирк, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ОУ.

Ожидаемые результаты.

К концу обучения учащийся должен знать:

этические и эстетические нормы поведения соответственно с возрастными требованиями

принципы игровых сюжетов и может самостоятельно придумать сюжет по заданию.

К концу обучения учащийся должен уметь:

применять полученные знания и умения в конкретной деятельности- этюде;

применять полученные навыки работы в коллективе - бесконфликтное взаимодействие с остальными участниками группы;

самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;

координировать свои действия с участниками творческих игр.

Формы подведения итогов.

Освоение разделов и тем программы контролируется в форме проведения контрольных уроков в 1-3 четвертях.

Основной формой итоговой аттестации по программе будет итоговое занятие в форме творческого показа-экзамена работ учащихся в 4 четверти.

Итоговая форма аттестации – в конце 5 класса: творческий показ-экзамен драматургических отрывков с участием учащихся класса.

Формы и методы контроля

Оценка качества реализации Программы включает в себя:

текущий контроль успеваемости обучающихся;

промежуточная аттестация обучающихся;

итоговая аттестация обучающихся.

Программа обучения предполагает следующие **формы контроля**:

собеседование;

тестирование;

контрольные уроки;

открытые уроки;

творческий показ –экзамен.

Срок реализации программы

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 10 - 12 лет составляет 5 лет.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Результатом освоения программы «Основы актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков.

Умение пользоваться профессиональной лексикой.

Умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле, этюде. Умение использовать полученные знания в создании сценического образа.

Умение выполнять элементы актерского тренинга.

Первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему.

Навыки по использованию театрального реквизита.

Первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

Результатом освоения программы с дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися следующих знаний, навыков и умений:

Знание принципов построения этюда, его разновидностей и структуры.

Умение вырабатывать критерии целесообразности и логичности поведения в этюде.

Умение координировать свое положение в сценическом пространстве.

Навык по владению психофизическим состоянием.

Умение создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере, драматургическом отрывке.

Методы обучения.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета программы используются следующие методы обучения:

словесный рассказ, беседа, объяснение;

наглядный - наблюдение, демонстрация;

практический - упражнения, этюды.

Приемы, способствующие развитию актерских умений и навыков.

Процесс обучения делится на три периода:

период накопления 1 – 2 класс:

Задача – погружение в пространство театра, тренинг навыков и умений, связанных с воображением и фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в основе творческой деятельности.

Предполагаемые результаты:

умение фантазировать придумывать на заданную тему;

развито ассоциативное чувство и воображение;

умение держать сценическое внимание на себе и на партнере;

освобождение от зажимов в публичных условиях;

умение взаимодействовать с партнерами.

Период моделирования 3-4 класс.

Задача – освоение духовных ценностей через моделирование – присвоение различных общественных структур и форм общения «примеркой» на себя – человеческих масок, характеров, типов. Театральной искусство здесь выступает как арена социальных отношений, где сценическая борьба открывает смысл существования различных миров в их взаимосвязи и взаимодействии и где ребенок учится конструировать эти модели миров – пространств – зависимостей, действуя в различных стилевых жанрах, отражающих характер конкретной модели.

Предполагаемые результаты:

самоутверждение ребенка в коллективной деятельности;

формирование образного мышления и пластического видения;

проявление организаторских способностей;

приобретение навыков сценарно-режиссерского мастерства;

умение создания актерских этюдов;

оценка и самооценка каждого учащегося.

Период становления собственного «Я» - 5 выпускной класс.

Задача – выход на «личностное» начало, формирование своего собственного Образа, через свободное общение со зрителем учащийся учится «нести в мир культуру радостного беспокойства», где ребенок выступает не только как исполнитель, но и как толкователь – автор, режиссер драматического отрывка и создания своего Образа героя в спектакле. В целом, работа над ролью в этот период обучения представляет собой скрытый процесс интеграции искусств, осуществляемый через включение на разных этапах рождения Образа способностей к различным видам искусства. Освоение речи героя и вскрытие подтекста, создание внутренних монологов – литература, поиск его внешнего облика – изобразительное искусство, манеры двигаться – сценическое движение, пластика, хореография, умение держать заданный ритм – музыка.

Предполагаемые результаты:

способность к пространственно-временному восприятию;

владение навыками общения со зрительской аудиторией;

умение анализировать произведения искусств, свои творческие работы и работы других учащихся.

Программа предлагает особые художественно-педагогические методы

Театрализованная игра.

Упражнение

Тренинг

Диалог, диспут, дискуссия

Критический анализ, исследование, творческий разбор

ИГРА.

Преследует цель научить ребенка активной творческой деятельности. Как пример можно рассмотреть ролевую игру, где учащиеся делятся на мелкие микрогруппы, занимающиеся каждый своим видом деятельности для достижения общего результата. Ролевая игра способствует полной реализации способностей каждого участника коллектива, т.к. любой из них может найти тот вид творческой деятельности, где его способности могут проявиться наиболее полно.

ТРЕНИНГ.

Служит для более полного раскрепощения учащегося, создание благоприятного психологического микроклимата, настрой учащихся на продуктивную творческую деятельность. Тренинг по внутренней и внешней технике проводится с учащимися на протяжении всего времени обучения, однако его цели и задачи целиком подчиняются целям и задачам каждой из указанной стадии становления личности учащегося. В результате решения частных задача (в том числе и чисто профессиональных) постепенно уступает место комплексной тренировке элементов актерского и режиссерского мастерства, чередующей в различных комбинациях всю сумму полученных навыков и умений.

УПРАЖНЕНИЕ.

Каждое упражнение несет в себе «вызов», ставящий ребенка перед необходимостью раскрытия его творческого «я». Учащиеся овладевают элементами внутренней техники, происходит тренировка психофизического аппарата.

В основу данной программы заложены педагогические принципы:

единство художественных и педагогических компонентов деятельности преподавателей и учащихся;

принцип учета индивидуальных, личностных и творческих способностей учащихся и каждой возрастной группы;

принцип творческой активности, самостоятельности самих учащихся, т.к. творчеству нельзя научить, а можно научиться, потому что творчество, это путь самостоятельных открытий, поиска, проб и ошибок;

принцип целостности, системности и комплектности всего процесса обучения, всех художественных, сценических дисциплин его составляющих;

принцип преемственности, верности лучшим театральным традициям, и в то же время – поиск и использование новейших художественно-педагогических технологий и методов.

 Итогом творческой работы 1 класса является:

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие – тематические зарисовки этюдного характера.

На занятиях по сценической практике (0,5) учащиеся занимаются индивидуально с педагогом упражнениями направленными на умение снять зажим, освобождение воображения и умения фантазировать, определять тему этюда и строить учебный одиночный этюд.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Второй год обучения.

№	Название темы	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Вводное занятие	1	1
2.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	5	-
3.	Комплекс упражнений на развитие сценического внимания	10	1
4.	Сюжетно-ролевые игры	10	1
5.	Предлагаемые обстоятельства. «Если бы».	10	1
6.	Темпо-ритм.	10	3
7.	Этюды Итого:	12 58	1 8

Итогом творческой работы класса является публичный показ этюдов.

1 полугодие: этюды на достижение цели, этюды на событие.

2 полугодие: этюды на столкновение контрастных атмосфер, этюды-наблюдения.

На занятиях по сценической практике (0,5) учащиеся занимаются индивидуально с педагогом на развитие умения определять тему этюда и строить учебный этюд на событие, создание атмосферы в этюде и образа героя этюда.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Третий год обучения.

№	Название темы	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Вводное занятие	1	-
2.	Актерский тренинг	5	1
3.	Память физических действий	5	1
4.	Импровизация	9	1
5.	Мизансцена	5	1
	Основы исполнительского мастерства. Этюды:		
6 7 8. 9.	Этюды наблюдения Этюды на событие Этюды на тему басен Крылова, Эзопа и т.д. *Сценарное мастерство.* Итого:	10 10 10 5 60	- - 1 1 6

Итогом творческой работы класса является

1 полугодие: показ этюдных работ по материалу рассказов и сказок выбранных учащимися для инсценирования.

2 полугодие: публичный показ самостоятельно инсценированных коротких рассказов и сказок учащимися .

На занятиях по сценической практике (0,5) учащиеся занимаются индивидуально с педагогом на развитие навыков инсценирования сказки, доведения инсценировки до сценария и постановки.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Четвертый год обучения.

№	Название темы	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Импровизация с партнером на заданную тему.	12	1
2.	Мизансцена	9	1
3.	Сценический образ	6	1
4. 5. 6.	Действенная задача Оценка факта Законы построения драматургического произведения.	6 6 12	1 3
	Основы исполнительского мастерства. Этюды:		
7 8 9 10	Этюды на картину. Этюды на музыкальное произведение. Этюд на сюжет небольшого рассказа. Работа над отрывками драматургических произведений. Итого:	12 9 21 15 88	1 1 1 1 11

Итогом творческой работы класса является:

1 полугодие: Творческий показ этюдной композиции.

2 полугодие: Показ драматургических отрывков.

На занятиях по сценической практике (0,5) учащиеся занимаются индивидуально с педагогом на развитие навыков создания сценического образа в этюде, через искусство художественного слова в басне, стихотворном произведении.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Пятый год обучения

№	Название темы	Практические занятия	Теоретические занятия
1.	Актерский тренинг на развитие исполнительских актерских способностей	10	5
2.	Импровизационный тренинг	10	-
3.	Сценический образ	5	5
4.	Пластическая выразительность	5	2
	Основы исполнительского мастерства. Этюды.		
5 6 7. 8.	Работа над ролью Жанр. Темпо - ритм спектакля Этюды - инсценировки *Работа над ролью в учебном спектакле.* Итого:	15 10 10 15 90	5 1 1 9

Ведется активный репетиционный процесс - разбор одноактной пьесы для постановки выпускного спектакля.

Работа над ролью в учебном спектакле.

Основы исполнительского мастерства.

Работа над ролью в драматическом отрывке или спектакле.

Итогом творческой работы является **выпускной экзамен - показ спектакля в конце второго полугодия.**

На занятиях по сценической практике (0,5) учащиеся занимаются индивидуально с педагогом над созданием сценического образа в драматическом отрывке и учебном спектакле.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дидактические материалы:

наглядные и учебно-методические пособия;

методические рекомендации;

наличие литературы для учащихся и педагога.

Материально-технические:

стол, стулья;

магнитофон, ДВД проигрыватель;

сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;

компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

фонотека;

использование сети Интернет;

материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций.

принадлежности для выполнения грима образа героя спектакля;

-набор универсальных элементов декораций: кубы, ширмы, стойки, элементы-модули, подиум и пандус.

Учебный класс для проведения творческих занятий по актерскому мастерству должен быть просторным, хорошо освещенным, не имеющим посторонней мебели с острыми углами ,соответствовать нормам СГН. Для создания творческого полукруга требуются легко переносимые стулья.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Гиппиус С.В. «Гимнастика чувств: тренинг творческой психотехники» М.2010г.

Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ»М. 2011г.

Рутберг И. «Пантомима. Первые опыты» М. 2010г.

Станиславский К.С.»Работа актера над образом и над собой» М.2001г

Сулимов М. «Введение в режиссуру»М.2010г.

Чехов М. «Литературное наследие» М. 2012г.

Шихматов Л.М.»Сценические этюды»М.2010г.